

送

画与话·熊钢如作品集
主 编 高 俊

送

送

畫上話

熊乙

熊钢如作品集

江西美術出版社
全國百佳出版單位

后画

为乙

主编 高俊

熊钢如先生笔下的鸡英姿飒爽，
线条与色块的巧妙运用，
简明而随性。

随心随性是画家创作大写意作品时必须保持的创作状态，
正是这样，熊先生的作品才显其独特的灵动性。
他的《百鸡图》，

鸡的神态、动作和羽尾各异，
每只鸡皆被赋予了人性的美，
毫不为过地说，熊钢如《百鸡图》其实正是一幅寓意更深的《清明上河图》。

中国美术家协会书记处书记
中国美协理论委员会主任委员
2013年3月于北京

熊钢如

序

一

教授、
中国工艺美术大师
李菊生

辛弃疾有词云：众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。春在何处，美在何处。道不远人，道在心中。常言道：丘壑成于心中既寤发于笔墨。因此观熊钢如之笔墨，应先知其心性。

熊先生钢如，心性一如其名。钢者，刚也；如者，柔也。钢如并合则柔中有刚矣。钢如阅历丰富，艺术功底厚实，兴趣广博，诗文、国画、雕塑、陶瓷彩绘等领域均有涉猎。俗话说：厚积才能薄发。中国艺术最根本的核心是对文化的关注与人品的陶冶。听熊先生谈吐，能领略到他的满腹经纶。丰厚的积累是艺术生命的源泉，丰富的人生经历和厚实的学识造就了钢如的儒雅风度。他懂得生活，热爱生活，寄情花鸟。他敏感于春华秋实、草木枯荣中的生活美，并发而为艺术美，在他家的庭院中，花木犬猫禽鱼，无所不有。古人云：未作画之前，全在养性。或睹云泉，或观花鸟，或散步清吟，或焚香啜茗，后胸中有得，技痒性发，即伸纸舒笔兴尽斯止，至有兴时续成之。这简直就是钢如心性之写照，他善画雄鸡，钢嘴铁爪威猛雄强，是他崇尚阳刚之美的内心流露。他善画芙蓉、月季、茶花、菊花、牡丹等，此为其崇尚柔和之美的审美品格的再现。画品即人品，画格即人格。“尽日寻春不见春，春在枝头已十分”。

匆匆随笔，谬误之处贻笑大方。

2004年4月21日

序

一一

艺术，
惟在气象

——熊钢如大写意画鸡的气度和生机

曾立平

艺术，惟在气象！这气象是作者创造力所蕴含的气度，这气象是作品表现力所勃发的生机。艺术离不开世俗生活，因循前人旧习，虽轻车熟路，难免流于俗。只有根基扎实，另辟蹊径，才能远离匠气、超凡脱俗，成自家面目，呈万千气象。这是我看熊钢如大写意画鸡作品时所想到的。

以鸡为题材的绘画至少有三千年历史，属花鸟画的翎毛类，蕴含丰富的文化内容，从消灾驱鬼的宗教作用，到政治上的礼教作用，再到艺术上的审美作用，无所不有。早在周代，先民就画鸡驱邪。汉代每年正月初一贴门画，三国魏董勋《问礼俗》曰：“正月一日为鸡日……正旦画鸡於门。”一年之初始于鸡，鸡鸣唤来光明，表达古人对丰衣足食的祈望。西汉韩婴《韩诗外传》认为“鸡有五德”，将鸡所具有的动物本能赋予了人类的五种社会属性：文（花纹）、武（英姿）、勇（勇猛）、仁（护雏）、信（报晓）。故六朝以降，鸡成了文人画的重要题材，如顾宝光《斗鸡图》、张僧繇《梁官人射雉图》等，五代画家开始精细入微地刻画鸡的外部特征和好斗特性。宋人画母鸡护小鸡，寄寓了“仁”的道德观念。近代画家任伯年以水墨写意画鸡，笔墨放逸而不失灵秀。徐悲鸿大写意雄鸡，在风雨萧瑟中鸣唱，呼唤自由民主新世界。齐白石水墨淋漓的没骨鸡雏，展现了新生命的勃勃生机。齐白石弟子陈大羽则以夸张的造型和雄浑的笔墨，挥洒出雄鹜天下、睥睨万物的大公鸡。画家们从这些寻常所见的弱小生命里，感悟到许多人生哲理、道德品性、生活理念、艺术情趣。画鸡题材给我们的审美感受是激情与奋进、安详与平和，蕴含深厚的文化内涵和人文精神。

纵观历代鸡画，南唐母成之“善画鸡，其毛色明润，瞻视清爽，大有生意”；西蜀黄筌作画线条均细轻柔，造型准确，注重色彩渲染，不仅形态毕肖，而且画出了内在生命力，骨气丰满，谓之写生；北宋崔白及宣和画院高手追求生动活泼、情趣自然，追求动物之间、动植物之间有机联系的艺术效果；元人全凭水墨皴擦、勾染，形成兼工带写的墨笔画鸡手法，透露出儒雅淡泊、清新恬淡的文人品格；明代画鸡名家吕纪、周全等的作品有着精丽华贵的工笔画风；清代周之冕的小写意以及近现代画家大开大合的大写意，都是传统笔墨，都是以线为造型骨架，或水墨细笔，线条皆以中锋细笔勾成，劲挺刚直，精雅柔丽，工整繁

密；或大写意，常以大笔挥就，尽显公鸡羽翼的苍劲，甚至笔墨趣味全在鸡尾，把劲挺高竖的尾部夸张到了极致。至于当代，只要到网上搜一搜，就会发现诸多“全国画鸡第一人”“中国画鸡名家”……。但若看他们的作品，就会发现，尽管他们“师古不泥古，入古而出新”，繁简不一，千姿百态，却同样是以线条取胜，始终是以线的形象塑造为第一要义。

熊钢如不一样，他的绘画语言独到，是用块面来构建雄鸡形象，线条的勾勒已经退居其次，笔墨简约，大巧若拙，不求形似，但求神采。他的《太极图》写神不写形，几块墨色，略加干湿浓淡晕染，画出斜欹的身形；大红鸡冠下，睿眼气定神闲，两爪伸张，从容不迫地闪转腾挪，太极架势跃然纸上。《唤出太阳》用几块浓淡墨色，画出引吭高歌的身形；圆睁大眼，奋张大喙，鸡鸣声声，呼唤光明，使人联想起朱元璋登基时的《咏鸡诗》雄视天下的豪迈气概：“鸡叫一声撼一撼，鸡叫两声撼两撼。三声唤出扶桑日，扫退残星与晓月。”《大吉图》摒弃了传统绘画的构图方式，一只红冠金爪大公鸡立于大石上作昂首挺胸状，用泼墨画出卷曲的身形，引颈回眸，顾盼生辉。《春讯》表现烂漫春花下，雄鸡奋力舒张蛰伏一冬的羽毛，抖擞精神，喜迎新春。《气雄劲健还是鸡》则是雄鸡的正面形象，几个墨块就画出雄劲的鸡胸、健壮的鸡腿，而方头、倒八字眉、八字眼，极富装饰性，雄赳赳，气昂昂，大有唯我独尊、舍我其谁的雄鹫气度，落墨处却在“还是鸡”，表现了对人性弱点的调侃和对人生的思考。

熊钢如笔下的母鸡，笔触更大，造型更概括，只突出重点，浑然忘却了细节描写，往往于险中求胜，且特别注重营造母鸡与雏鸡的亲子关系，但不画任何背景，犹如中国古典戏剧的表现手法，如折子戏《秋江》《拾玉镯》那样，在虚拟的布景中，完全是以人物的表演营造动人场景和情感氛围。丁丑年作《世上只有妈妈好》取母鸡背面，尾部留白，不做渲染，着墨在回头俯视小鸡的亲情关爱。《天地间为母独尊》亦取背面，尾部留白，大笔触几乎没有细节，雏鸡也就是几块墨色，但母鸡护雏的当仁不让和高度戒备的心理，却形神毕出。《教子图》母鸡为正面，胸背留白，妙在“恨铁不成钢”的神态描绘上。庚寅年作《世上只有妈妈好》母鸡则夸张、变形，简洁到了极致，而任由背上小鸡嬉闹的慈爱神情，则淋漓尽致地表现了母性的光辉，画面虽有闲章“随心”，却非随意，而是“艺高人胆大”的精心之作。

熊钢如画鸡，植根平民意识，表现草野百姓的理念和意愿，平和雅淡、诙

谐风趣。《雄为天雌为地》表现的是传统伦理，构图上，雄起于上，雌伏于下；笔墨上，雄鸡淡墨了了显出躁动，母鸡浓墨重重显出沉稳；姿态上，雄鸡趾高气昂，母鸡温顺内敛；蕴含阴阳和合，却在褒贬之间。

《小憩图》却是母鸡在左，依偎在公鸡背后安详地闭目养神；公鸡警觉地护卫着伴侣，承担起家庭的责任；虽笔墨寥寥，却营造出相濡以沫的夫妇情意。更显另类的是《并非鸵鸟何必埋头》，构图上，卷曲成一团；笔墨上，只有颈、身、翅、尾几块墨色加一抹红冠；姿态上，埋首匍匐；点睛却在题款，这是我所见鸡画中的唯一，是前人没有表现过的题材，尽管“有损”鸡的形象，却是作者的人生感悟，意在启蒙，有当头棒喝之妙。《九秋图》构图险峻，中间横抹枯墨，把小鸡置顶，下部几乎空白，题款与横墨浑然一体，以一缕下垂的枝叶稍稍打破构图的失衡。两只羽翼未丰的小鸡，一攻一守，似在赌狠斗气，似在激辩“天下合久必分，分久必合”，全然不觉九秋的萧索，不顾严冬的将临。

熊钢如画鸡，还画禽鸟，如《一杆苍翠》以一杆墨竹打破圆形构图，《步似游仙》以横抹淡墨与直立滑稽学步雏鸭平衡，《春江水温》意在言外之妙，《图鹰》以背示人的落寞……都别出心裁。纵观熊钢如的花鸟画，有时看似不合法度，却于简洁中出神入化，充满笔墨趣味和生活情趣。

花鸟画，繁则易杂，简则易陋。而熊钢如以简取胜，简而有极强的概括力，简而有无限的空间感，简而有厚重的气度，简而有灵动的生机。在构图上虽然有一些八大简笔的影子，笔墨上却是全新的，造型上有雕塑感，大块文章而无意于琐屑的雕琢，绝缘了熟俗，远离了平庸。更因钢如其人学识渊博、修养深厚、目光敏锐、勤于思考、讲求创意、注重内涵，故其画能以简化新、气韵生动，具有文人画的气质，带有较强的个人风格，显示出不傍人门户的独特风貌。由此，我认为熊钢如画鸡，已有“熊家样”的格局和气象。元人耶律楚材诗曰：“文章气象难形容，腾龙翥凤游秋空。”愿“熊家样”在水墨与陶瓷间，任意纵横，做“抟扶摇而上”的“逍遥游”！

2011年岁杪于南京雨花台畔花神湖边翠竹园里危楼之上

前言

熊钢如

二十世纪九十年代初期，国家要求大型企业成立自己的技术设计中心。借着这股东风，一九九三年五月我们成立了隶属江西省陶瓷工业公司的景德镇市陶瓷研究所，我本人兼任了所长。一九九七年我从公司副总经理、陶瓷馆馆长的位子上退下来，专职任景德镇市陶瓷研究所所长。为了解决几十号人的吃饭问题，当然也为自己找条出路，我开始认真地画起了瓷画，从此便从零敲碎打转向了术业专攻，与瓷画结下了不解之缘。从原本的雕塑专业转向瓷画，虽然说起来都是搞艺术，理应不太困难，但实际做起来并不轻松。人近花甲却要改弦更张，已然不易，想要摸出一条属于自己的门道更是艰难。好在这些年来并不曾冷淡了专业，加上恰逢市场趋热，是瓷器就能换回面包，所以像我们这种有些陶瓷艺术基础的人画的瓷器，加上又有个所谓“大师”的虚名，买者自是不乏其人。如此，在研究所的日子也算过得去，直到退休。这段表面上看起来红红火火的日子，其实潜伏着危机：一、虽然仍有人坚守艺术，但大多数画瓷器的人（包括我本人在内）都是为了赚面包的，难免要跟着市场吆喝，文化艺术则难以顾及。二、市场发烧给画瓷器的人不少负面的引导，虽主流仍然正面，但也有人有了几个钱就骄傲自大、胡乱涂抹、挥霍无度、污染风气。三、主导方面不够清醒，少了一点文化观、长远观、全局观。一位从外地新调来的宣传部部长到美协调研，我在座谈会上直言：“景德镇不缺演员，只缺导演。”四、许多关系到这个历史文化名城的文化走向问题提不上议程。由于缺少科学规划，一个最好的发展年代与我们失之交臂。作为一个陶瓷人，我也努力过、呼吁过，然而老之将至，人微言轻，心力不济，无可奈何！只好画自己的瓷器，做自己的手艺，但有些问题总是挥之不去，萦绕在心。

“瓷画”为什么在中国美术界没能享有它应有的位置呢？有人说：“瓷画的价值体系的架构还没有形成。”也就是说瓷画的独立语言特质还没有形成。我不信有着近千年瓷画史的景德镇仍没有形成自己的价值体系。但我们确实没有梳理好自己的价值观念，缺少理论研究，没能更好地让世人理解和接受瓷画的价值观。

什么是当代瓷画自己的独特语言呢？我以为：以瓷为载体并能充分运用陶瓷材质“泥、釉、料”的特殊美感，最大限度调动陶瓷工艺技巧的表现力来表达作者的创作理念的主体性绘画就是瓷画。按理说我的创作应当按照这个价值观去实践，可惜我自己也没能做到。我记得我在评定研究员时，提出的研究课题就是“中国写意画与陶瓷绘画技法探索”。那个年代能把姐妹艺术的元素用在陶瓷绘画上是一种进步，最起码我是这样认为的。所以在我的瓷画中有太多的写意中国画元素，瓷画语言特征则很难寻觅，实际上是走了一条偏路。再加上这十多年我都在跟着市场走，没能真正创作出好的艺术作品。如今只能总结一些教训，算是前车之鉴，以示来者。

人过古稀，健康安逸已是最大幸福了，其他一切都该放下了，出这个册子只是希望对社会、师友及家人有个交代而已！

2015年5月10日

熊钢如

一九四一年二月生于江西省丰城县(市)太阳庙村

一九六四年八月毕业于景德镇陶瓷学院美术系雕塑专业

一九九四年十二月江西省人民政府授予『江西省工艺美术大师』称号

一九九五年十月享受国务院颁发政府特殊津贴

一九九六年由中国轻工总会授予『中国工艺美术大师』称号

一九九七年七月由江西省职称改革领导小组评审为陶瓷科研研究员任职资格

二〇〇一年任江西省美术家协会首届陶瓷艺委会主任委员

二〇〇三年四月被聘为首届中国陶瓷艺术大师评审委员，并授予『中国陶瓷艺术大师』荣誉称号

二〇〇四年五月被景德镇陶瓷学院聘为客座教授、硕士研究生导师

二〇〇六年八月被聘为第五届中国工艺美术大师评委

二〇一三年十二月由中国陶瓷工业协会授予『中国陶瓷艺术、设计、教育终身成就奖』

曾任景德镇市雕塑瓷厂厂长、景德镇陶瓷馆馆长、景德镇市陶瓷研究所所长、江西省陶瓷工业公司副经理

系中国美术家协会江西分会会员、中国工艺美术学会会员

曾任中国陶瓷协会理事兼陈设艺术陶瓷专业委员会主任委员

江西省工艺美术学会副理事长

景德镇市美术家协会副主席

目 录

序一

序二

前言

瓷画作品

1

百鸡迎春

3

花枝俏

4

荷

5

新绿

6

涉江玩秋水

7

鸣雄风标五德

8

国艳带酒天香染袂

9

安居图

11

秋霞落晖

12

柿柿如玉

13

春风无语花满枝

15

其乐融融

16

金玉满堂

17

春兰

18

夏莲

18

秋菊

19

冬梅

19

霜叶红于二月花

20

事事如意

21

竹

23

不忘江湖

24

濯秋水

25

玉佩红冠

26

松鹤图

27

清品低悬

28

别样花红

29

山居自得意

31

三朵金花

32

悠然

33

迎春

34

守仓

35

东篱之趣

36

此物疑无价，当春独有名

37

稚趣

39

舞秋风

41

紫气东来大吉祥

43

紫气东来

44

冷枝疑带隔年霜

45

南国之春

46

春来南国花如绣

47

迎春

48

葡萄

49

大吉大利

50

终是君子才，还思君子识

51

家和万事兴

52

三雄图

53

香中别有韵，清极不知寒	55	笑口常开	82
群雄图	56	寿者无忧便是仙	83
丽色冻香	57	四季花·牡丹	84
秋酣	58	四季花·荷花	84
赏春图	59	四季花·菊花	85
水仙	60	四季花·梅花	85
茶花	60	和畅	86
牡丹	61	雅趣	88
凌霄	61	濯秋水	89
雄风	62	醉秋	90
红冠相映	63	秋晖	92
硕寿图	64	富贵大吉	93
秋在霜叶	65	春夏秋冬	95
三雄图	66	傲霜君子	96
鱼乐图	67	水仙	97
夏日	68	玉堂喧德	98
好汉无钱	70	故园情	99
三雄图	71	春醉农家	100
和美之家	73	洁澈皓月	101
冰清玉洁	74	春夏秋冬	103
远瞩图	75	紫云映冠之一	104
激清风	76	紫云映冠之二	105
赏秋	77	紫云映冠之三	106
斗雪开花	78	紫云映冠之四	107
海棠	79	紫云映冠之五	108
枝柔花香	80	紫云映冠之六	109
如兰之情	81	入门一庭香	111

君子之风	113
笑落珠玑	114
嫣红含露	116
野色尽染	117
满目秋光	118
硕寿	119
朝露	120
富极成双贵极妍	121
晓立秋露	122
寒露冷艳	123
南国三月	125
早春	126
花开时节	127
雏鸡无忧	129
游	130
竹叶青青	132
后庭芳菲	133
秋声秋色	134
昌南好雄鸡	137
赏春 游春 迎春 报春	139
百鸡图	141
雪葩间碧叶，清香不自媚	152
家和万事兴	153
玉容	154
紫霞珠帐	156
硕寿永昌图	157
迎春图	158

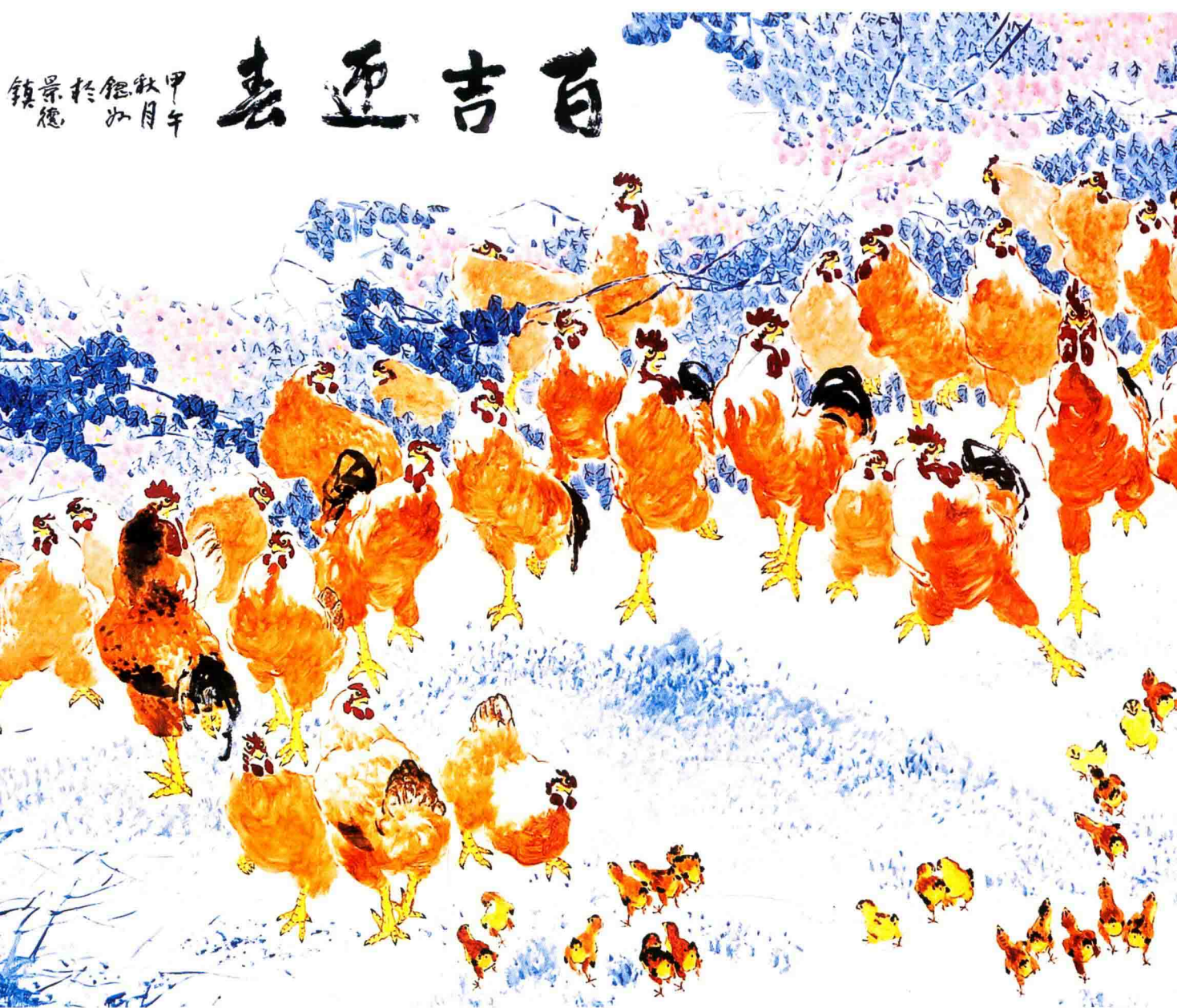
百吉迎春图	161
-------	-----

名家题词 163

王锡良先生、毕克官先生题词	164
汪桂英先生、王隆夫先生题词	165
张松茂先生、王恩怀先生题词	166
陆如先生、张育贤先生题词	167
沈立新先生、黄卖九先生题词	168
熊汉中先生、戚培才先生题词	169
戴荣华先生、何叔水先生题词	170
徐庆庚先生、姚永康先生题词	171
李林洪先生、王寿霖先生题词	172
曹淦源先生、刘翩天先生题词	173
刘平先生、钟莲生先生题词	174
程曲流先生、许国胜先生题词	175
乐穹先生、陆军先生题词	176
喻木华先生、杨曙华先生题词	177
吴能先生、喻冬华先生题词	178
朱丹忱先生、胡强先生题词	179
洪南雨先生题词	180
戴荣华先生、李林洪先生题词	180

瓷画作品

Ceramic Works

百鸡迎春
釉上彩瓷板